Gabriel FAURÉ (1845-1924)

Ballade, Op. 19 (1877-1879)
F-sharp major • Fis-Dur • fa dièse majeur

1 Andante cantabile – Lento
2 Allegro moderato – Andante – Un poco più mosso
3 Allegro
4 Andante – Allegro moderato

Nocturne No. 2, Op. 33 No. 2 (1881)
B major • B-Dur • si majeur

5 Andantino espressivo –
6 Allegro ma non troppo –
7 Tempo primo (Andantino espressivo)

Nocturne No. 13, Op. 119 (1922)
B minor • h-moll · si mineur

8 Andante –
9 Allegro –
10 Primo Tempo

Nocturne No. 6, Op. 63 (1894)
D-flat major • Des-Dur · ré bémol majeur

11 Adagio (dolce) – Allegretto molto moderato –
12 Allegro moderato – Tempo primo –
13 (… dolce)

Thème et variations, Op. 73 (1895)
c-sharp minor • cis-moll • ut dièse mineur

14 Thème. *Quasi Adagio*
15 Variation I. *Lo stesso tempo*
16 Variation II. *Più mosso, leggiero*
17 Variation III. *Un poco più mosso*
18 Variation IV. *Lo stesso tempo*
19 Variation V. *Un poco più mosso*
20 Variation VI. *Molto Adagio*
21 Variation VII. *Allegretto moderato*
22 Variation VIII. *Andante molto moderato*
23 Variation IX. *Quasi adagio*
24 Variation X. *Allegro vivo*
25 Variation XI. *Andante molto moderato espressivo*

Nocturne No. 4, Op. 36 (1884)
E-flat major • Es-Dur · mi bémol majeur

26 Andante molto moderato, dolce
27 (tranquillamente)
28 (a tempo)

ALEXANDRA MATVIEVSKAYA, PIANO • KLAVIER

Recording location & dates:
St. John the Evangelist, Oxford (Great Britain), 29-30 August 2018

Executive & Recording Producer:
Pierre-Yves Lascar

Sound engineering, mixing and mastering:
Frédéric Briant

A 24bit/96kHz recording
Microphones: Neumann TLM50, Sanken CU 41
Preamplifiers: Prism Maselec MMA-4XR
Converter: Merging Horus
Recording and editing using Pyramix Digital Audio Workstation

Instrument: Steinway D No. 582241
Piano technician: Joseph Taylor (Taylor Pianos Ltd., Oxford)
(Original) publishers: Éditions Alphonse Leduc

Artist photos (booklet): © Jean-Baptiste Millot
Cover picture: © Olivier Raimbault
Cover design and booklet layout: Dimitris Samaltanos

With the support of:
Société civile des producteurs phonographiques (SCPP)

The producer wishes to thank Guy Arnaud and Annaïk Lascar (Maisons-Laffitte) for their warm support during the elaboration of this recording project.

Manufactured in Germany
All rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved.
Unauthorized copying, hiring, lending, public performance or broadcasting of this record prohibited.

English

In the collective imagination, Gabriel Fauré's music remains inexplicably linked to the world of the "salon", as if it had been stripped of all possibility of transcendence. Fauré undoubtedly had the particularity, in his time, of following his path, not seeking to stand out at all costs from academic circles, nor to absolutely claim a difference. He just knew that his music would speak for him. Since the 1950s many interpreters, from Germaine Thyssens-Valentin to Aline Piboule, Magda Tagliaferro, Albert Ferber or Vlado Perlemuter, inluding a group of eminent English musicians, most notably Paul Crossley, have been keen to defend his works. It is, however, not necessarily easy to find interpreters who fully assume the harmonic tensions of this repertoire, and thus capture all of its expressive intensity.

I must confess a certain admiration for Jean-Marc Luisada who, in his few *Nocturnes* recorded for RCA at the end of the 1990s, had the formidable intuition to detail with precision the different harmonic paths imagined by Fauré, to underline at times their flavours and incongruities, to the point of structuring his discourse according to a renewed instrumental balance within the instrument. The left hand gains in power, the harmonies radiate far away, time widens considerably, a pantheistic breath utterly floods the keyboard. I rediscover a Fauré in four dimensions, quite modern, out of time, apart, where "le Vent d'Ouest" (the west wind) is already blowing, with Alexandra Matvievskaya.

The accomplished virtuosity of the Russian pianist is wonderfully expressed in the *Ballade*, one of the most formidable pieces in the piano repertoire. The suppleness of the line and the articulations, the fluidity of the episodes (uninterrupted alternation of the *Andante* of the various *Allegros*), as well as the irrepressible desire for suspensions, bring to this page dedicated to Saint-Saëns an authentic poetic tone, symphonic in texture, inspired by Chopin's narrative, rhapsodic in expression, very sensual in gesture.

Under the fingers of Alexandra Matvievskaya, the *Ballade* is infused with oxygen and breathes the fresh air, far from any salon chatter. Here Fauré captures the torrential energy of the ocean,

without forgetting to taste the light rustle of the leaves a little further on. Another real obsession of this piece is the constant movement of ebb and flow, all the more difficult for the pianist to suggest, since it must also remain precise in the articulation of motives and harmonies. Here, Alexandra Matvievskaya can count on her left hand, an artist's brush - listen to the central episode *Andante, dolcissimo*,with its arpeggio chords, all bathed in sunshine.

The four *Nocturnes* and the superb *Theme and Variations* keep the same sea breeze. At the beginning of the *Nocturne in E flat major* (1884), the musician endeavours to respect the silences that dot the left hand, structured in groups of three eighth notes on which a sublime melody (continuous), one of the most beautiful imagined by Fauré, unfolds in the upper voice like a ribbon. The respect of these silences, which sometimes leave the right hand alone, forces the pianist to further integrate in her phrasing the very light and subtle harmonic progressions proper to the bass discourse. It is a different musical atmosphere that unfolds here, at that time unique in the musical landscape of instrumental music: harmony redraws the space, resonances feed on each other, in swirling waves, and already appear at times rubbing textures characteristic of the latest Fauré, that of *Nocturne No. 13* for example.

Alexandra Matvievskaya naturally included this last *Nocturne* in the programme of this recital. The very slow tempo allows a better immersion in an always dense and profuse world. This time, it is a big scream. The inner soul has become an ocean.

Pierre-Yves LASCAR

© 2020 Artalinna

English translation: Barbara Johnson-Ferguson

Deutsch

Auf unerklärliche Weise bleibt Gabriel Faurés Musik in der allgemeinen Vorstellung mit Salonmusik verbunden, als hätte man sie jeglichen Transzendenzvermögens beraubt. Faurés Besonderheit lag damals darin, dass er seinen eigenen Weg ging: Dabei versuchte er nämlich, weder um jeden Preis von den akademischen Kreisen Abstand zu nehmen, noch Anspruch auf einen Unterschied zu erheben. Er wusste nur, dass seine Musik für ihn sprechen würde. Seit den 50er Jahren liegt vielen Interpreten – von Germaine Thyssens-Valentin bis Aline Piboule über Magda Tagliaferro, Albert Ferber, Vlado Perlemuter – ohne eine Reihenfolge an englischen Musikern unter denen Paul Crossley zu vergessen – daran, sich für Faurés Werke einzusetzen. Es ist allerdings nicht so einfach, Interpreten zu finden, die die harmonischen Spannungen dieses Repertoires völlig beherrschen, und ihm eine ausdrucksvolle Kraft verleihen.

Ich muss zugeben, dass meine Bewunderung besonders Jean-Marc Luisada gilt, der in den wenigen, am Ende der neunziger Jahre für RCA eingespielten *Nocturnes* den tollen Einfall hatte, die verschiedenen harmonischen Wege, die sich Fauré vorgestellt hatte, genau zu detaillieren, und ihren Reiz und Merkwürdigkeit derart hervorzuheben, dass er seinen Diskurs einem neuen instrumentalen Ausgleich entsprechend gestaltet hat. Die linke Hand gewinnt an Kraft, die Harmonien strahlen in die Welt, die Zeit dehnt sich aus, ein pantheistischer Atem weht über dem Klavier. Diesen vierdimensionalen, so modernen Fauré, jenseits der Zeit und fern, bei dem schon „le vent d'Ouest" (der Westwind) weht, finde ich mit Alexandra Matvievskaya wieder.

Die vollendete Virtuosität der russischen Pianistin kommt in der *Ballade*, einem der schwierigsten Stücke des pianistischen Repertoires, wunderbar zum Ausdruck. Die Geschmeidigkeit der Linie und des Aufbaus, die Flüssigkeit der jeweiligen Teile (ununterbrochene Abwechslung der *Andante* der verschiedenen *Allegros*) wie auch der unbezähmbare Wunsch nach schwebenden Augenblicken verleihen diesem Saint-Saëns gewidmeten Werk den echten Ton eines Gedichts: Den sinfonieartige Stoff, die Erzählungskunst Chopins, die rhapsodische Ausdrucksweise, sowie die sehr sinnliche Gestik.

Unter Alexandra Matvievskayas Fingern schöpft die *Ballade* ihre Energie aus der frischen Luft, weit vom Geplauder der Salons entfernt. Hier erfasst Fauré unmittelbar die stürmische Kraft des Ozeans, kostet anschließend aber auch das leise Säuseln der Blätter. Das ständige leidenschaftliche Hin-und-Her charakterisiert dieses Stück: Die Flut-und-Ebbebewegung ist für die Pianistin um so schwieriger zu suggerieren, als sie die Motive und Harmonien sehr genau ausdrücken soll. Hier kann Alexandra Matvievskaya ihrer linken Hand, der Hand einer echten Zeichnerin, vertrauen: Hören Sie nur die mittlere Episode *Andante*, „dolcissimo", mit ihren sonnendurchtränkten Arpeggio-Akkorden!

Die vier *Nocturnes* und das herrliche *Thème & Variations* strömen die gleiche Meeresluft aus. Am Anfang des *Nocturne Es-Dur* (1884) bemüht sich die Musikerin, so gut wie möglich auf die Pausen an der linken Hand zu achten, deren Partitur aus Gruppen von drei Achteln besteht, über denen sich in der oberen Stimme eine der schönsten von Fauré ausgedachten Melodien, wie eine Schleife, entfaltet. Die Einhaltung der Pausen, die die rechte Hand manchmal allein lassen, zwingt die Pianistin, die sehr leichten und sehr subtilen harmonischen, der Bassmelodie entsprechenden Sequenzen in ihrer Phrasierung zu übernehmen. Hier kommt eine andere musikalische Zeit zum Ausdruck, einmalig in der damaligen Welt der instrumentalen Musik. Die Harmonie zeichnet den Raum neu, die Resonanzen stimulieren sich gegenseitig durch wirbelnde Wellen und manchmal reiben sich die Klangfarben, was bei den Spätwerken Faurés typisch ist, zum Beispiel beim *Nocturne Nr. 13*.

Dieses allerletzte *Nocturne* hat Alexandra Matvievskaya natürlich in dieses Programm aufgenommen; sein sehr langsames Tempo vertieft uns noch mehr in eine überreichliche und lichtdurchflutete Welt. Dieses Mal ist es ein großer Schrei. So wird die innere Seele zum Ozean.

Pierre-Yves LASCAR

© 2020 Artalinna

Deutsche Übersetzung: Annaïk Lascar

French

La musique de Gabriel Fauré demeure inexplicablement liée, dans l'imaginaire collectif, au monde du « salon », comme si on lui avait ôté toute possibilité de transcendance. Fauré a sans doute eu la singularité, en son temps, de suivre sa voie, ne cherchant pas à se démarquer à tout prix des cercles académiques, ni à revendiquer absolument une différence. Il savait simplement que sa musique parlerait pour lui. Si de nombreux interprètes, depuis les années 1950, de Germaine Thyssens-Valentin à Aline Piboule, en passant par Magda Tagliaferro, Albert Ferber, Vlado Perlemuter, sans oublier toute une multitude de musiciens anglais d'où se détache aisément Paul Crossley, ont eu à cœur de défendre ses œuvres, il n'est pas nécessairement aisé de trouver des interprètes qui assument pleinement les tensions harmoniques de ce répertoire et en saisissent alors toute l'intensité expressive.

Je confesse une admiration certaine pour Jean-Marc Luisada qui, dans ses quelques *Nocturnes* enregistrés pour RCA à la fin des années 1990, eut l'intuition formidable de détailler avec précision les différents chemins harmoniques imaginés par Fauré, d'en souligner par moments les saveurs et les incongruités, au point de structurer son discours en fonction d'un équilibre instrumental (interne à l'instrument) renouvelé : la main gauche gagne en puissance, les harmonies rayonnent loin, le temps s'élargit alors considérablement, et un souffle panthéiste inonde absolument le clavier. Je retrouve ce Fauré en quatre dimensions, en dehors du temps, si moderne, à part, où souffle déjà le vent d'Ouest, avec Alexandra Matvievskaya.

La virtuosité consommée de la pianiste russe s'exprime à merveille dans la *Ballade*, l'une des pièces les plus redoutables du répertoire pianistique. La souplesse de la ligne et des articulations, la fluidité des épisodes (alternance ininterrompue des *Andante* des divers *Allegros*), comme à la fois le désir irrépressible de suspensions, apportent à cette page dédiée à Saint-Saëns un authentique ton de poème, symphonique dans la texture, nourrie à Chopin dans l'art narratif, rhapsodique dans l'expression, très sensuel dans le geste.

Sous les doigts d'Alexandra Matvievskaya, la *Ballade* se dope à l'oxygène, respire le grand air, loin des babillages de salon. Fauré y saisit à vif l'énergie torrentielle de l'océan, sans s'empêcher de goûter aux légers bruissements des feuilles, un peu plus loin. Autre vraie obsession de cette pièce, ce mouvement constant de flux et de reflux, d'autant plus difficile à suggérer pour la pianiste qu'elle doit également rester précise dans l'énoncé des motifs et des harmonies. Là, Alexandra Matvievskaya peut compter sur sa main gauche, vrai pinceau de peintre – écoutez l'épisode central *Andante, dolcissimo*, avec ses accords en arpèges, tout en soleil.

Les quatre *Nocturnes* et le superbe *Thème et Variations* garderont le même souffle marin. Au début du *Nocturne en mi bémol majeur* (1884), la musicienne s'attache aussi à respecter au mieux les silences qui sculptent la main gauche, organisée par ailleurs en groupes de trois croches sur lesquels se déploie à la voix supérieure, tel un ruban, une sublime mélodie, l'une des plus belles imaginées par Fauré. Le respect de ces silences, qui laissent la main droite parfois seule, obligent la pianiste à davantage intégrer dans son phrasé les très légères et subtiles progressions harmoniques propres au discours de la basse. C'est un temps musical autre qui se déploie ici, unique à l'époque dans le paysage musical de la musique instrumentale : l'harmonie redessine l'espace, les résonances se nourrissent entre elles, par vagues tourbillonnantes, et apparaissent déjà par moments des frottements de textures caractéristiques du tout dernier Fauré, celui du *Nocturne n° 13* par exemple.

Cet ultime *Nocturne*, Alexandra Matvievskaya l'a naturellement inscrit au programme du présent récital. Tempo très lent, pour une meilleure immersion dans un monde toujours riche et profus. Cette fois-ci, c'est un grand cri. C'est l'âme intérieure qui est devenue océan.

Pierre-Yves LASCAR

© 2020 Artalinna

The Artalinna Catalogue

Vestard Shimkus
Scriabin

Vestard Shimkus
A Chopin Recital

Ran Jia
Schubert

Vestard Shimkus
Rachmaninoff

Severin von Eckardstein
Dupont & Debussy

Gabriel Urgell Reyes
Ginastera & Fariñas

Vestard Shimkus
A Concert in Paris

Yumeto Suenaga
Beethoven & Fraisse

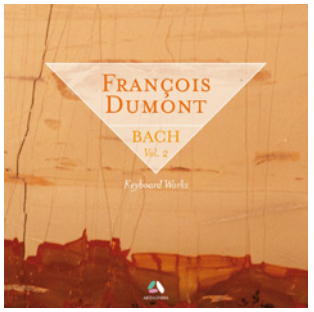
Gabriel Urgell Reyes
Ginastera & Mompou

The Artalinna Catalogue

François Dumont
Bach, Vol. 1

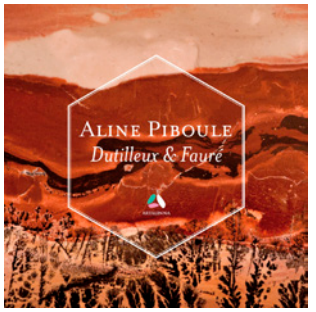
Hiroaki Takenouchi
Haydn

Alexandra Matvievsakaya
Fauré



François Dumont
Bach, Vol. 2

Hiroaki Takenouchi
Sterndale Bennett & Schumann



Aline Piboule
Dutilleux & Fauré

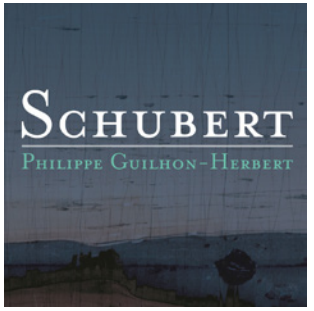
François Dumont
Chopin

Duo Madrigal & Stella
Stravinsky, Respighi, etc.

Romain Descharmes
Fauré & Scriabin

The Artalinna Catalogue

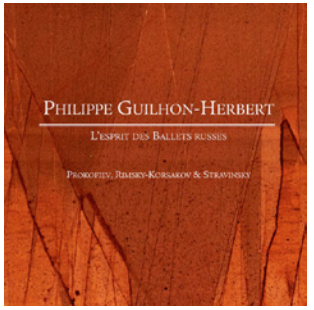
French National Police Band
Fauchet, Symphony



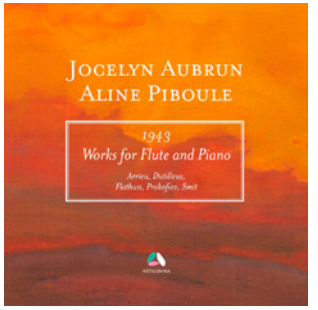
Philippe Guilhon-Herbert
Schubert

B. Cambreling / Yi-Ping Yang
Carter, Ichiyanagi, etc.

Benedek Horváth
Bartók & Liszt



Philippe Guilhon-Herbert
L'Esprit des Ballets russes



Jocelyn Aubrun & Aline Piboule
1943

Florian Noack
Brahms & Medtner

Philippe Guilhon-Herbert
Chopin & Liszt

Gabriel Fauré, next to his piano, in his appartement in the boulevard Malesherbes, Paris.
Photography by: Dornac (1858-1941)